

專論

天才與人才的一線之隔：美國
范·克萊本國際鋼琴競賽考察經驗分享
吳舜文 p.1-4

藝術新知

模組化鋼琴即興創意（作曲）
黎文富 p.5-7

讓天賦被看見：談新的美術班選才制度
莊浩志、鍾政岳 p.8-10

向左向右向前走：
舞蹈藝才班AI時代求生術
吳易珊 p.11-13

藝才專欄

音樂專欄

探討音樂班學生的入班動機與創新
音樂教學
連瑞淇 p.14-16

美術專欄

天賦不只一種樣子：
走出框架，看見潛能
莊浩志 p.17-19

舞蹈專欄

蛻變之路：《白天鵝與●天鵝：
醜小鴨的個人特質養成與轉化》
黃滌靈 p.20-22

藝才簡介

國立斗六高級中學美術班
雲林縣私立正心高級中學國中部音樂班
雲林縣私立正心高級中學國中部美術班
雲林縣立蔦松藝術高級中等學校國中部音樂班
雲林縣立蔦松藝術高級中等學校國中部美術班
雲林縣立蔦松藝術高級中等學校國中部舞蹈班
雲林縣斗六市鎮西國民小學音樂班
雲林縣斗六市斗六國民小學美術班
雲林縣斗六市斗六國民小學舞蹈班

動態資訊

教育部藝術才能專長領域輔導團
動態資訊 p.28-29

Arts Talented

- 指導單位：教育部師資培育及藝術教育司
- 發行單位：教育部藝術才能專長領域輔導團
- 主編：吳舜文
- 副主編：桑慧芬
- 執行編輯：連瑞淇、莊浩志、黃滌靈
- 行政編輯：黃映娣、李威廷、許雯鈞
- 輔導團臉書專頁：
<https://reurl.cc/XWd0og>
- 藝術教育推動資源中心網站輔導團專區：
<https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/type/5>

專論

天才與人才的一線之隔： 美國范·克萊本國際鋼琴競賽考察經驗分享

序言：競賽之於藝術才能教育

作為音樂專業者，投入在音樂各項知能的學習歷程，可謂漫長且孤獨。而精緻專業音樂人才的培育，除需要教育體制的完善培育計畫，更需相關資源挹注，提供日後與國際接軌的契機（林淑真，2016）。針對不同適法設置之國內藝術才能教育，包含依《藝術教育法》成班之國小、國中及高中音樂班，及依《特殊教育法》集中成班之高中音樂資優班，與國小、國中音樂資優方案或資源班等，其於藝術才能（音樂）鑑定，均列有「參加政府機關（構）或學術研究機構舉辦之國際性或全國性各該類科競賽表現特別優異，獲前三等獎項」之條件（高級中等以下學校藝術才能班設立標準，2023；特殊教育學生及幼兒鑑定辦法，2024）。其中，國際性競賽常被規範以三國以上參加且具國際代表性為原則，此顯露參與國際性藝術類科競賽，對具藝術才能之專業學習者而言，是一項可資評估與推動之指標，也是專業生涯的高層次發展。

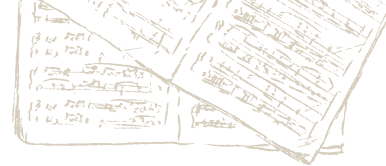
藝術人才養成過程，面對多次競爭，不斷成長與茁壯，而藝術競賽也是歷史上諸多藝術家得以嶄露頭角的途徑之一。18世紀，音樂家G. F. Händel與D. Scarlatti因樞機的引介進行一場非正式管風琴競賽，兩人從此惺惺相惜（Schonberg, 1985）；近19世紀，L. van Beethoven也與J. J. B. Wölfl公開鬥琴，為兩人當時樂壇新秀的身分更添一筆（龔詩堯，2024）。20世紀以來，更是陸續發展許多音樂競賽，且漸次具組織規模，1957年「國際音樂競賽世界聯盟」（World Federation of International Music Competitions, 簡稱WFIMC）成立，2019年時，世界頂尖的音樂競賽已有122項為該聯盟成員，其中59項為鋼琴類占近五成（Nakaw, 2020），WFIMC是一個由國際認可的組織組成的全球性網絡，致力於發掘最有前途的年輕音樂人才，WFIMC在為會員提供對話交流的論壇的同時也提供指導方針，以追求藝術的卓越、誠信與公平，從而設定全球公認的標準，該聯盟為國際音樂理事會成員，也是巴黎聯合國教科文組織的非政府組織官方合作夥伴（WFIMC, 2025）。

前述59項鋼琴競賽中，美國「范·克萊本國際鋼琴競賽」（The Van Cliburn Piano Competitions）為箇中翹楚，該賽事創立於1962年，每4年於德州沃斯堡（Fort Worth, Texas）舉辦，筆者有幸於2025年5月參與第17屆賽事，此屬WFIMC早期註冊具國際等級之鋼琴競賽，以鋼琴家「范·克萊本」（Harvey Lavan Cliburn Jr. 1934-2013）為名（圖1），他自小嶄露鋼琴演奏才華，進入美國茱利亞音樂學院（The Juilliard School）學習，1958年24歲於首屆柴科夫斯基國際音樂競賽（International Tchaikovsky Competition）鋼琴項目奪冠，隨即以其聲譽在基金會運作下，創建國際鋼琴競賽組織，實踐其以藝術（音樂）服務觀眾，藉良性藝術賽事突破國際疆界，而由歷屆得獎者可窺其跨越國家藩籬之願景（The Cliburn, 2025.4.4）。

圖1 Cliburn in 1966

資料來源：https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Cliburn

探究：國際賽事推動天才前進

克萊本懇切地直視著我說：「古典音樂與奧運會是兩種可以通行全球，不需翻譯的語言。」從他充滿磁性的男中音腔調娓娓道來，真能繞梁三日！（樊慰慈，2022）

藝術的極致追求，是美學的體現。如上引文，西方古典音樂有其技術層面，然在技術競爭之餘，勝出者仍以其藝術詮釋展現之美學本質為獲選關鍵，這是范·克萊本的哲理，也是筆者的深信。近年來，國際音樂競賽得獎者有年輕化趨勢，此意味著技術導向使年輕者能嶄露其優勢，惟觀諸競賽結果，古典音樂作品本身的內斂與外顯能掌握得宜者，在年輕的音樂家身上，其實可以發現他們的確具有先天敏銳而成熟的音樂性。

音樂的學習成效來自長期累積的歷程，但涉及競賽之時，教與學也不得不隨之改變與因應，美國Ball州立大學學者James Austin（1990）提及社會看待藝術本身，來自其「可看」（colored）的「競爭性」（competitiveness），亦即，藝術的展現跳脫作品本身的價值，往往同一演奏類型間的競爭，會更吸引眾人目光。本文所述賽事之半決賽場次自5月28日起至6月1日止，計9場次12位參賽者，時程多為每日下午及晚上2場次，相當密集，每場次由主持人5分鐘開場，隨即進入參賽者各60分鐘音樂會或古典時期協奏曲之演奏，中場20分鐘休息，可以讓觀眾稍歇。由參賽者觀之，年齡居於22歲至30歲之間；性別各為女性2位及男性10位；國籍則有10國之多，包含香港(1)、義大利(1)、美國(2)、德國(1)、俄國(1)、南韓(1)、以色列(1)、加拿大(1)、中國(2)、波蘭(1)等，非集中於少數國家，也顯示參賽者在其國家的代表性。觀諸半決賽參賽者個個實力雄厚，曲目準備度均極完備，所要競比的應是對曲目選擇、演奏詮釋及場次掌握等，且此須兼達評審個別主觀意識與彼此客觀評判基準方得入決賽。由半決賽至決賽的評審9位（圖2）為一時之選，且大會特邀Gabriela Montero譜曲《Rachtime》為賽事指定曲，難度與美感可謂匠心獨運（筆者視奏所感）。

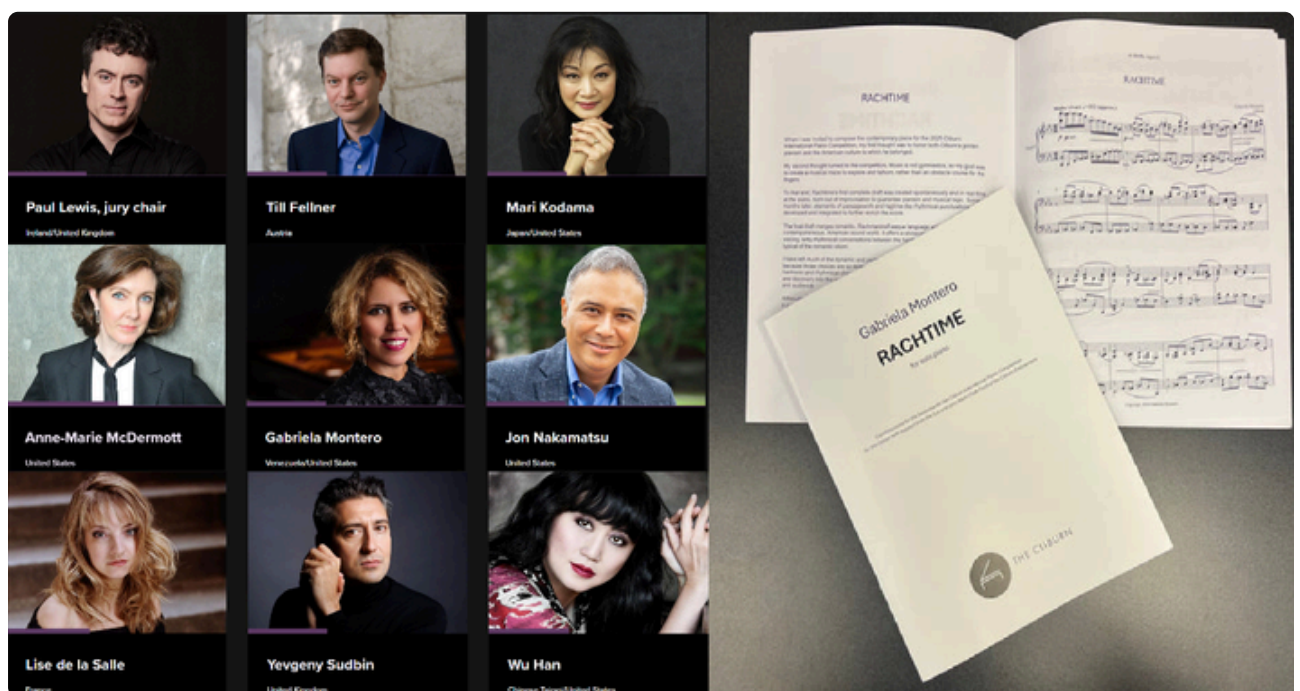
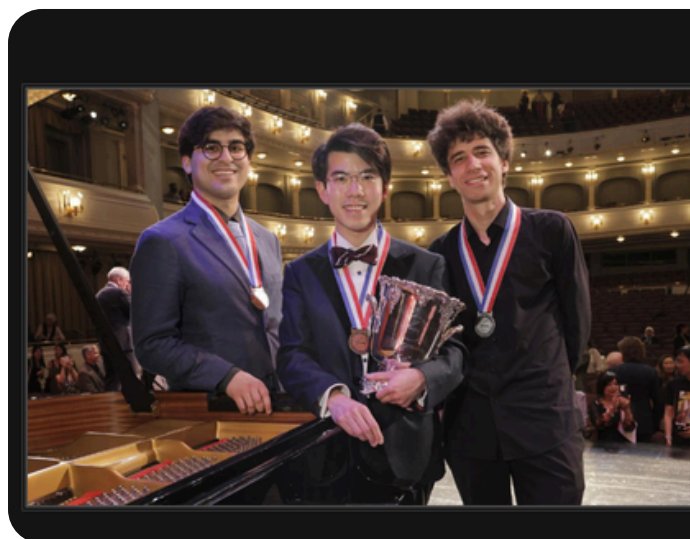

圖2 評審團及由評審寫作之指定曲 資料來源：1. <https://cliburn.org/competitions/2025-cliburn-competition/jury>
2. <https://shop.cliburn.org/products/rachtime-2025-commissioned-work-score>

賽事以實體並透過直播對外開放，面對全世界的鋼琴專家或愛好者，也看到部分參賽者因壓力過大而失常，扼腕於那毫釐之差。歷經近一週的半決賽，很快的官方即宣布6位決賽名單，旋即展開自6月3日至7日的5天賽事。半決賽至決賽性別趨勢集中於男性，國籍/年齡涵括香港/30歲、美國/22歲&26歲、俄國/26歲、波蘭/25歲、以色列/30歲等。進入決賽更為嚴謹，曲目需時更長，每位參賽者須演奏2首浪漫樂派至現代樂派作曲家協奏曲作品，由大會所提供協奏曲清單擇之，意謂參賽者須對協奏曲目具熟悉度。而決賽場次觀眾數明顯多於半決賽，來自參賽者親友及美國與世界各地的音樂專家或愛好者，積極以實體參與給予年輕音樂家熱切掌聲的支持。每一場音樂會都像都是腦力的極致，由布局到展現，可以看出這些新秀藝術家們存有的天賦與付出的努力，每一場的聆聽都令人驚艷。

終究決賽名次宣告，金牌、銀牌及銅牌獎金分別為美金10萬、5萬及2萬5千，明顯的差距凸顯人才優秀之決選意志，而提供給金牌得主的人才培育計畫值得關注，包含三年於美國及世界各地的演奏生涯及專輯錄製與網路行銷，可謂揚名立萬。決賽結果金牌得主Aristo Sham沈靖韜/香港/29歲、銀牌得主Vitaly Starikov/以色列與美國/30歲、銅牌得主Evren Ozel/美國/26歲（圖3），三位全為男性，來自亞洲、中東及北美洲。筆者全程觀賽，感受所有參賽者的努力付出，取決於最後一音也令人喟嘆，金牌Sham技巧如行雲流水，配搭其特色服襪，油然而生的藝術視感；銀牌Starikov本獲我內心支持，其弱奏細膩性令人折服，惟協奏曲有所錯失而扼腕；銅牌Ozel彈奏神色自若，群眾支持度極高，儼然美國在地代表。

The Winners of the Seventeenth Van Cliburn International Piano Competition

Nancy Lee and Perry R. Bass **Gold Medal**
Aristo Sham, Hong Kong China, 29

Silver Medal
Vitaly Starikov, Israel/Russia, 30

Bronze Medal
Evren Ozel, United States, 26

圖3 決賽獎牌得主 資料來源：<https://cliburn.org/competitions/2025-cliburn-competition/prizes-and-awards>

綜觀范·克萊本國際鋼琴競賽，規模其來有自，除其私人資金挹注的豐厚獎項，還有賴當地鋼琴團體組織的推動，筆者於賽事期間參與「德州鋼琴國際學院及音樂節（PianoTexas International Academy & Festival）」，該組織創立於1981年，值第6屆范·克萊本國際鋼琴競賽期間，鋼琴家范·克萊本可說是他們的精神領袖（Piano Texas, 2025）。多年來該活動趨向國際化，由鋼琴教授Tamás Ungár博士策領，音樂年輕新秀們以一流獨奏、協奏及室內樂讓活動持續不輟且建立口碑。Piano Texas為才華洋溢的年輕鋼琴家提供一個重要平臺，使其有機會深化音樂專業知識，也為敬業的教師與充滿熱情的業餘愛好者提供特別課程。6月2日趁著賽事空檔，參與其系列音樂會及講座（圖4），Ungár博士以提問回應年輕學子對本屆賽事的觀點，特別提到音樂演奏不僅要超越自我，更需要藉由他人眼光提升及策勵自己，他要每個學生提出參賽者的優弱勢，且鼓勵學生以直覺進行思考，相當睿智的一場講座互動至燈火通明。

圖4 Piano Texas鋼琴獨奏系列音樂會講座 資料來源：筆者提供

圖5 TCU音樂中心及Van Cliburn 展示區 資料來源：筆者提供

筆者也於賽事期間造訪與范·克萊本國際鋼琴競賽極其相關的TCU藝術學院音樂學系及音樂中心。TCU藝術學院音樂學系以行進及室內管樂聞名，設有專屬演奏廳，得獎豐富，而學生專注學習單一專長樂器，可資國內借鏡。音樂中心內即為克萊本文物展示區（圖5），觀看其成長歷程及成就，筆者深感藝術競賽對人才培育的指標性意義，范·克萊本先生憑藉其藝術天才征戰世界級鋼琴競賽，獲獎後也將之轉化為後進的培育志業，不啻是天才邁向人才的轉化，隨之民間也有機會挹注資源於其中。

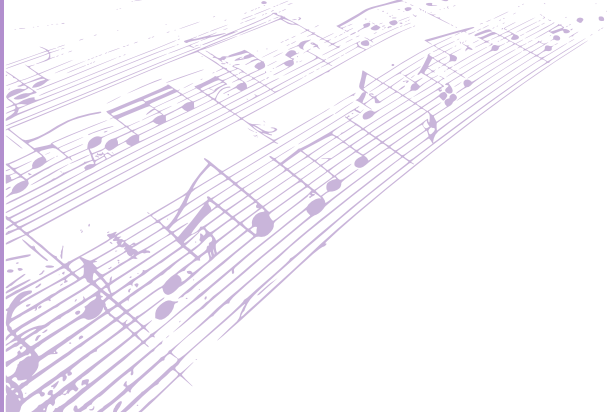

結語：天才與人才的「藝」線之隔

所有藝術的本質都是世界刺激與藝術家之間產生的化學反應，音樂也不例外。我努力吸收周遭發生的一切，尋求多元且並存的體驗；我相信這是我藝術生命中不可或缺的一部分，也是我音樂創作的源泉，並希望能夠在我的演奏中得到體現。（沈靖韜，引自The Cliburn. 2025.1.30）

音樂天才要走向世界矚目的人才成就絕非一朝一夕可成，筆者整理6位進入決賽者簡介、音樂觀、演奏曲目等資訊，以首獎得主Aristo Sham為例，其成就積累來自數項因素，其一為家庭教育，母親為鋼琴教師提供Aristo優良且自然的鋼琴學習環境，此與兼具鋼琴家與指揮家的巴倫波因（Daniel Barenboim）有著相同成長背景，曾經巴倫波因以為全世界每個人都在學習鋼琴，家庭所提供的環境應該是天才促發的第一步；其二為演奏資歷，Aristo的技術與美感除由鋼琴課程獲得之外，其豐富的演奏及競賽經驗也不容忽視，雖時有批評競賽會使學習扭曲過於功利現實，但不可諱言競賽有助於學習心智之強大，TCU鋼琴家高洛茜博士也提及：失敗在所難免，但藉由敗北提取批評，反思接續的調整並繼續邁步向前，才能化險為勝利之力；其三為個人心態，Aristo自述也曾想轉換跑道，他的學歷也非僅音樂專業，此一探索與決定的過程對個人職涯至為關鍵，也是轉化至人才的「藝」線之隔。

「術」之於藝是天才被發現的亮點，「藝」之於術則是人才被造就的終點，這正是范·克萊本國際鋼琴競賽所凸顯的核心價值。

參考文獻：

- 林淑真（2016）。音樂人才培育之我見。*美育*，211，82-87。
- 高級中等以下學校藝術才能班設立標準（2023年2月13日）修正發布。
- 特殊教育學生及幼兒鑑定辦法（2024年4月29日）發布。
- 樊慰慈（2022年8月）。【樊慰慈專欄】范·克萊本：東西方冷戰的時光穿越。
- 龔詩堯（2024年1月5日）。【詩樂誌】貝多芬與「勁敵」鬥琴-莫札特同鄉師弟魏爾弗（Joseph Wölfl）250歲生日（1）。
- Schonberg, H. C.（1985）。韓德爾生平-作曲家兼戲班班主的生涯[李鴛英譯]。*全音音樂文摘*，9(9)，76-90。（原著出版年：1970）
- Nakaw（2020年3月26日）。國際鋼琴大賽介紹-不同的音樂比賽組織。
- Austin, J. R. (1990). Competition: Is music education the loser? *Music Educators Journal*, 76(6), pp.21-25.
- The Cliburn. (2025.4.4). *Cliburn competition history*.
- The Cliburn. (2025.1.30). *2025 Screening auditions*.
- Piano Texas. (2025.5.30). *About*.
- World Federation of International Music Competitions. (2025.4.4). *The federation: History*.

模組化鋼琴即興創意（作曲）

馬斯洛（Maslow）的需求層次理論把「自我實現」列為人類最高層級的心理需求。對音樂家（演奏家）而言，每件音樂作品不但是個人創意的產物，更是廣義自我實現高階心理層次的實踐。奧福（Orff）及達克羅茲（Dalcroze）等著名音樂教學法，亦將音樂即興創意能力的涵養視為兒童音樂學習核心目標之一。本國十二年國教藝術課綱將「發展善用多元媒介與形式，從事藝術與生活創作和展現的素養，以傳達思想與情感」列為課程目標之一。藝術才能領域課程手冊也將「培養藝術實作的創意思維」作為核心具體內涵之一（藝才E-A3）。

如何將音樂作為培育創意思維的媒介，在學術研究中有豐富且多面向的探討（Biasutti, 2017; Burnard, 2000; Hickey, 2009; Kratus, 1991）。許多第一線的音樂教師，也根據自己的教學實務經驗，提出許多創新的教材教法（Beckstead, 2013; Gruenhagen & Whitcomb, 2014; Monk, 2013）。音樂的「即興演奏」能力在一般人的印象中，通常意指具備高程度演奏技巧及扎實樂理知識者才能有擁有的臨場流暢展演能力。隨著科技及多元媒體的日新月異，音樂創意的教學思維也出現與過去截然不同的觀點。「即興模組」（modular improvisation, 或譯「模組化的即興」）概念，可想像成建造一棟組合屋。預鑄好的屋頂、門窗、牆面等建材，就好比教師預先設計好的「即興模組」，學生只需要將教師提供的即興模組，依照教師所給的規範，將音樂元素融入個人巧思做有限度的重新編排調整，即可創作出新樂曲。就像將屋頂、門窗、牆面等預鑄模組適當組合，即可蓋好一棟房子。

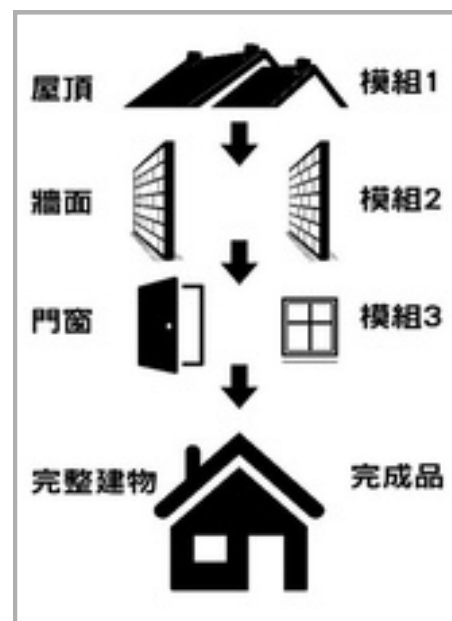

圖1 即興模組概念圖
資料來源：筆者提供

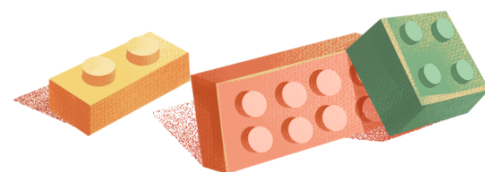
本文將以國小音樂藝術才能班鋼琴彈奏為例，透過YouTube「Piano with Jonny」頻道影片為教材來源，探索「即興模組」在音樂創意課程設計與實踐。藉由妥善規劃的模組化（Modular）音樂元素，讓國小音樂藝術才能班學生在最低的鋼琴彈奏技術門檻及非常基本的樂理概念條件下，也可體驗音樂創意（作曲）的樂趣與成就感。「Piano with Jonny」是擁有近50萬訂閱數的美國知名爵士鋼琴教學頻道，使用易學易記的「彈奏模組」為教材，搭配深入淺出的解說與範奏，讓即使只有基礎鋼琴彈奏技能的聽眾，也能享受彈奏爵士的自由感與創造力。

本文教學簡案範例取材於「Piano with Jonny」的初級（Beginner）教學影片：「Play Endless Beautiful Piano With These 2 Chords」（只用兩個和弦彈奏無盡優美的鋼琴旋律）。

圖2 Piano with Jonny 頻道
資料來源：YouTube「Piano With Jonny」
影片連結：
https://www.youtube.com/watch?v=n_bvzQB_VDI

以下所列簡案僅為教學參考，音樂教師可依據任教環境及學生音樂能力程度樣態加上自己的教學創意，調整授課內容及程序。

單元教學簡案：

單元名稱 只用兩個和弦即興彈奏無盡優美的鋼琴旋律。

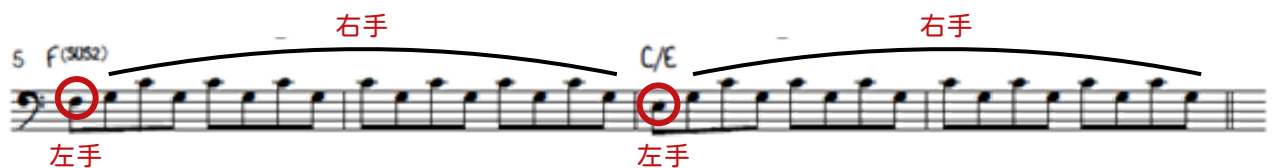
學生先備能力 具基本初階後期鋼琴彈奏能力 (約相當於拜爾鋼琴教本70-80首程度)。

授課方式 教師講解範奏即興模組，學生分組合作創作。學生約3-4人為一組，每組至少有一人鋼琴彈奏能力達拜耳下冊70首或以上程度。課程初期以四手聯彈方式練習，將低音伴奏及高音旋律聲部各拆分給一位學生使用雙手彈奏，以降低彈奏難度。

教學程序 教師可依學生程度將教學程序分為數節課實施。

低音伴奏聲部

1-1 教師於螢幕揭示講解低音伴奏彈奏模組。教師講解並範奏如何將低音伴奏模組拆分給雙手彈奏。

- 講解重點：
1. 每2個小節 (8拍) 為一個伴奏樂句。
 2. 每個伴奏樂句的第1音 (紅圈標記) 由左手彈奏2小節 (8拍) 其他音由右手彈奏，伴奏保持圓滑且柔和音色。
 3. 每個伴奏樂句的第1音 (紅圈標記) 可以使用低八度音代替。

1-2 學生 (分組) 練習彈奏低音伴奏模組，教師巡視各組練習成果並給予建議。

高音旋律聲部

2-1 教師於螢幕揭示講解高音旋律彈奏模組 (1)。

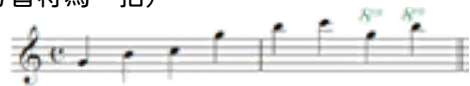
教師講解並範奏如何將高音旋律彈奏模組 (1)

的三個音 (B、C、G) 搭配由四分音符及八分音符組成之節奏型態組成2個小節之旋律 (樂句)。

講解重點：

1. 旋律使用4/4拍號 (每小節4拍，以四分音符為一拍)。
2. 旋律音域限制
3. 旋律節奏型態限制：限使用匡列節奏

4. 鼓勵學生由學習過的鋼琴樂曲中尋找可用節奏型態。
5. 每個樂句2小節 (可由同一小節反覆組成)，每組創作4個不同樂句共8小節。

2-2 學生 (分組) 創作並練習雙手彈奏高音旋律模組，教師巡視各組練習成果並給予建議。

2-3 教師於螢幕揭示講解旋律彈奏模組 (2)，學生

(分組) 依據相同旋律節奏型態及規範使用

B、C、D、G四音進行創作。

低音伴奏/高音旋律兩聲部四手聯彈

3-1 教師說明伴奏、旋律兩聲部四手聯彈規範並讓學生分組練習彈奏各組作品。

3-2 各組上台彈奏作品並說明所創作作品之旋律模組型態 (作品發表)。

3-3 教師要求學生對各組上台發表之作品給予評論 (同儕回饋)。

3-4 教師針對各組創意作品給予回饋與建議並帶領學生共同檢視其作品是否符合音樂美的原則 (反覆、平衡、漸層、對比)。

進階練習

學生於完成上述即興模組學習單元後，教師可參考「Piano with Jonny」頻道另一部影片：「Improvise piano, even if you have zero talent (即興演奏鋼琴，即使你沒有任何音樂才能)」作為初級進階教材，編輯即興模組教案進行新一輪的分組合作創作。

影片連結：<https://www.youtube.com/watch?v=bLks1Kph75M>

音樂教育研究指出，利用妥善設計之「即興模組」是讓兒童在短時間內體驗音樂創意及產出創意成果的理想教學法 (Edmund & Keller, 2019)。以小組合作方式進行創作不但可以培養學生之間的合作溝通技能，也能減少因單獨創作衍生的心理壓力而產生懼怕排斥 (Beegle, 2010; Monk, 2013; Riveire, 2006)。

圖3 & 圖4 小組即興創作練習 資料來源：筆者提供

本文教案範例以提供即興模組讓學生操作為先，後以同儕回饋及教師賞析各組作品，讓學生用「聽力」辨別、判斷音樂「美」的原則。最後，才將符合美的原則作品所含之音樂元素導入所學音樂理論（和弦、音程、音階等）知識中。小學階段音樂藝術才能班音樂教師可以本文教案為例，嘗試以行動導向「先實作，後理論」(Practice-First Approach) 教學法，透過「即興模組」小組合作模式，讓學生輕易體驗音樂創作的成就感，以激發學生的音樂想像力並提升樂理學習動機。

圖5 教師對各組作品進行回饋賞析
資料來源：筆者提供

圖6 教師共同備課編寫即興模組單元
資料來源：筆者提供

參考文獻：

Beckstead, D. (2013). Improvisation: Thinking and Playing Music. *Music Educators Journal*, 99 (3), 69–74. <http://www.jstor.org/stable/23364264>

Beegle, A. C. (2010). A classroom-based study of small-group planned improvisation with fifth-grade children. *Journal of Research in Music Education*, 58, 219–239.

Biasutti, M. (2017). Teaching Improvisation through Processes. Applications in Music Education and Implications for General Education. *Frontiers in Psychology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00911>

Burnard, P. (2000). How Children Ascribe Meaning to Improvisation and Composition: Rethinking pedagogy in music education. *Music Education Research*, 2 (1), 7–23. <https://doi.org/10.1080/14613800050004404>

Edmund, D. C., & Keller, E. C. (2019). Guiding principles for improvisation in the general music classroom. *General Music Today*, 33 (2), 68–73. <https://doi.org/10.1177/1048371319885361>

Gruenhagen, L. M., & Whitcomb, R. (2014). Improvisation practices in elementary general classroom. *Journal of Research in Music Education*, 61, 379–395.

Hickey, M. (2009). Can improvisation be “taught”? A call for free improvisation in our schools. *International Journal of Music Education*, 27 (4), 285–299. <https://doi.org/10.1177/0255761409345442>

Kratus, John. (1991). Growing with Improvisation. *Music Educators Journal*, 78 (4), 35–. doi:10.2307/3398335

Monk, A. (2013). Symbolic Interactionism in Music Education: Eight Strategies for Collaborative Improvisation. *Music Educators Journal*, 99 (3), 76–81. <https://doi.org/10.1177/0027432112467823>

Riveire, J. (2006). Using improvisation as a teaching strategy. *Music Educators Journal*, 92 (3), 40–45.

讓天賦被看見：談新的美術班選才制度

升學迷思：考試真的能看出天賦嗎？

每年國中升高中時，美術班始終是許多孩子心中的夢想舞台。然而，家長最常提出的疑問仍圍繞著同一個核心：「考試真的能看出孩子的天分嗎？」過去，這個問題往往沒有明確答案；但隨著114學年度開始正式實施的美術術科題型調整，這個長久困擾教育現場的問題，終於迎來一個更貼近藝術本質的回應。新的制度傳達出清楚的訊息：

美術班不再只是挑選畫得最像、技巧最熟練的孩子，
而是要真正看見每個孩子內在的創造力、觀察力與個人風格。

這是一場悄悄進行，卻將深刻影響未來藝術教育走向的重要改革。

傳統術科的盲點：技巧高不等於藝術天賦

長久以來，美術班的術科測驗多以靜物素描與彩畫表現為主，評分標準集中在線條是否乾淨、光影是否準確、寫實程度是否到位。這樣的制度確實能快速篩選出技法成熟的學生，卻也在無形中掩蓋了一大群真正具有藝術潛能的孩子。許多孩子想像力豐富、感受力敏銳，卻因技巧尚未成熟或缺乏補習資源，在傳統考試中失去優勢。

這也逐漸讓教育界意識到一個關鍵事實：技巧與天賦並不同，藝術真正珍貴的，是孩子如何用自己的方式理解世界。如果考試只看技巧，就可能錯過那些真正擁有創作潛力的孩子。

改革起點：彩繪A+彩繪B的新制度登場

因此，從114學年度開始，全國高中美術班迎來一項極具指標性的重大變革——術科測驗正式調整為「彩繪A+彩繪B」的雙題型結構。這項改革並非倉促上路，而是歷經多年藝術教育現場、學者專家與高中端教師反覆討論後的結果，目的在於回應長期以來術科過度偏重技巧、容易補習化的結構性問題，也希望讓選才制度更貼近當代藝術與設計教育的實際需求。

在新的制度中，彩繪A仍保留基礎術科的功能，著重於學生色彩掌握、形體構成、畫面組織與基本媒材操作能力，象徵美術學習仍需扎實基本功。然而與過去不同的是，彩繪A已不再是唯一決勝關鍵，其比重經重新調整，不再讓單一技術主宰孩子的升學結果。

真正具有突破意義的，是首次正式成為核心評量的「彩繪B」，其被定位為「創意延伸題型」，強調視覺想像、創作思考與個人詮釋能力。題目可能從故事轉化為畫面，或由抽象概念發展為具象作品，也可能結合生活經驗進行自由創作。這樣的題型設計，象徵選才正從「描摹能力」逐步轉向「創作能力」，也同步牽動國中美術課程開始走向更重視構成、設計思考與視覺敘事的發展方向。

創意導向的核心：真正的天賦往往藏在想法裡

彩繪B的出現，讓「真正的天賦是什麼」這個問題，被重新放回制度的核心位置。過去我們習慣以「像不像」、「準不準」來評價孩子，但藝術最重要的價值，其實是「這個孩子如何看世界」。真正具有創作潛力的孩子，往往不是最工整、最安全的那一位，而是那個擁有獨特觀察視角、敢於嘗試、敢於表達內心感受的孩子。許多未來在藝術、設計與影像產業中表現突出的創作者，年少時期往往早已展現出對色彩的直覺、對構圖的敏感，或將平凡事物轉化為故事畫面的能力。

彩繪B所關心的，不是「你畫得多像」，而是「你為什麼這樣畫」。它試圖看見孩子是否具備視覺敘事能力，是否能在有限條件中發展出屬於自己的創作脈絡。從教育的角度來看，這也象徵選才標準正由「能力導向」逐步轉為「潛力導向」。技巧可以透過訓練補強，但創意、觀察力與想像力，卻是最難被後天大量複製的特質。彩繪B的設計，正是希望替這些天賦型孩子保留一扇被看見的門。

性向測驗退場：回歸藝術本質的更成熟作法

過去曾被視為「測天賦工具」的美術性向測驗，近年逐漸退場，常被誤以為與此次術科題型調整有直接關聯，但事實上兩者並非因果關係。性向測驗的退場，主要與 99 年《特殊教育法》修正後，藝術才能教育脫離資優教育系統、國中小集中式藝才班重新定位為「藝術專長培育」體系有關。在制度定位改變後，性向測驗也就不再被列為必要選才工具。

此外，從實務與研究的角度來看，性向測驗本身也存在預測力不足、容易補習化、與實際藝術創作歷程落差過大的問題。測驗內容多集中在圖形辨識與空間感，與孩子在真實創作中所展現的表現力、敘事力與創意能量仍有明顯距離，這也是性向測驗逐漸被淡出選才制度的重要原因。

性向測驗與術科測驗若能並行，選才將更趨完整

儘管性向測驗目前未被制度性採用，但從選才的理想面來看，性向測驗若能與術科測驗並行，實際上反而是更為完整且周延的作法。性向測驗著重的是學生的潛力、特質與思維傾向，屬於「潛能測驗」；而術科測驗則屬於「成就測驗」，反映學生當下的術科表現與訓練成果。兩者本質不同，所提供的資訊卻能互為補充。

若能同時觀察「孩子現在能做到什麼」與「孩子未來可能發展成什麼樣的人」，選才將不再只是挑選技術成熟者，而是能同時兼顧潛能型與實力型學生。這樣的選才機制，也更符合藝術教育重視長期培育與適性發展的精神，讓真正具有發展潛力的孩子不會因一時技法未成熟而被提前淘汰。

技法與想法兼具，才是新選才的真正方向

新的術科題型改革，並不是單純地「由技巧走向創意」，而是朝向「技法與想法兼具」的平衡發展。是否真正測得「創意」這一層級，仍有待未來透過考題內容與學生作答作品進行更系統性的資料分析，但從實務觀察中已相當明顯看出，考題設計已開始鼓勵學生進行個人詮釋與獨立表現。

學生在考試中不再只是呈現「畫得好不好」，而是同時展現「如何理解題目」、「如何轉化概念」與「如何建構個人風格」。這樣的改變，已明顯突破過去側重技法形式的測驗導向，使選才更貼近真實藝術創作歷程，也更符合未來美術班課程發展所需的人才特質。

家庭角色：日常其實就是最好的天賦觀察場

在新的制度下，家長的角色也顯得更加重要。孩子是否適合美術班，早已不由「畫得像不像」來決定，而是從日常生活就能慢慢被看見。那些喜歡自己創作、對色彩敏感、看到雲與建築就能產生聯想、熱愛拼貼或喜歡改造物件的孩子，往往具備藝術學習的潛在特質。家長若能提供更多材料、鼓勵與探索空間，孩子便更容易展現真正能力，而不是被技巧框架限制。

結語：一場靜悄悄卻深遠的「看見天賦」革命

從某種角度而言，這次術科題型的大調整，其實是一場靜悄悄的教育革命。它提醒我們，美術教育的價值從來不只是技法訓練，而是讓每個孩子有機會找到自己與世界對話的方式。

新的彩繪A+B結構所推動的，不只是考試制度的更新，更是一種選才價值的翻轉。美術班也因此從收納技巧熟練者的空間，轉變成歡迎那些「看世界獨特」的孩子被理解、被支持、被接住的舞台。真正被期待的，已不只是畫得最像的人，而是能用圖像說出自己的人。

臺灣中區114學年度高級中等學校美術班特色招生甄選入學 聯合術科測驗 彩繪創作與延伸 試題	
注意事項	一、本試題紙上請勿作答，答案請寫(畫)在試卷上。 二、本試題紙與試卷應一併繳回。 三、作答時，請勿污損准考证號碼標貼紙，若因考生污損號碼導致資料無法讀取，後果由考生自負。 四、本卷分 A、B 共兩部分，請遵照引導內容依次作答。
A 部分 (70%)	
題目：窗內・窗外	
說明：	
當我們坐在書桌前，暫停手中工作，目光轉向窗外，窗外映入眼簾的是一片生機盎然的景象，各式各樣的盆景錯落有致。看著這些充滿活力的綠色植物，讓眼睛和心靈得到休息，心情也隨之沉靜下來。而窗戶是室內與室外之間的媒介，窗前景緻提供了一種與外部世界連結的方式，而窗內、窗外在不同時間、不同氣候，可以喚起不同的情感，轉換觀者的心情。	
一、請以「窗內・窗外」為題，創作一幅符合上述題意之彩繪創作。 二、請參考本試題提供之附圖，自由組成具有故事性之畫面。 三、圖一、圖二、圖三、圖四所附之圖片，必須出現在畫面中，但可以依照構想需求，自由選擇附圖中提供的圖像。所附之圖像大小、明暗、位置、色彩、數量等，可以依照畫面需求自行調整與安排。	
附圖：	
	
圖一 窗戶 https://www.ecoli.net.tw/news/news-6646-124.html	圖二 盆栽
	
圖三 窗內物品	
	
圖四 窗外景象	

圖1 & 圖2 臺灣中區114學年度考題：彩繪創作與延伸A部分 資料來源：筆者提供

向左向右向前走：舞蹈藝才班AI時代求生術

在多元智能發展與適性揚才成為教育重要方向的脈絡中，我們如同任何一個時代，皆面臨變革調適的挑戰。然而，與過往不同的是，網際網路與通用人工智慧（AI）正使世界進入一個更難估測且更巨大的未知翻轉。當每個人都有知識整合諮詢智庫與無界影音資訊，面對 Gen Z和Gen A（alpha）的世代特質，以及個人主體自由與跨域潮流，我們更需思考舞蹈藝才班在體制訓練與人才發展之間的方向及平衡。

本文奠基於筆者多年於北藝大舞蹈學系教授七年一貫制和碩士課程，並參與業界產學實務，對舞蹈專業人才養成階段性發展的長期觀察；並以教育部設置舞蹈藝才班的初衷與章程為出發，嘗試以專才與博雅、階段與長成、質化與量化為討論軸線，並於其環環相扣又互為因果的關係中，梳理藝才教育的多重張力與調和可能。

一、專才與博雅的依存

在當代教育理論與政策趨勢中，素養導向學習被視為回應未來高度不確定生態的重要策略，將教育重心從「背誦知識」轉向「活用知識」，「以學習者為中心」整合知能，強調跨領域、批判性思考、文化素養與多元學習轉移能力，建構能適應社會變動、科技快速發展與職涯樣貌的未知。然而，當此邏輯套用至舞蹈藝才教育時，卻潛藏一個被忽略的核心問題：舞蹈藝才專班設置初衷，是針對具潛質的學生進行系統化、連貫性的培育，進而養成具專業創造力與表現力人才。身體專業能力的生成，例如：身體記憶、神經協調、肌力與技術控制、空間與時間感知、藝術品味和判斷力等，需要因應人體生長時限並配合長時間高度聚焦的投入，無法僅靠開發導向課程或短期工作坊建立。

AI時代，人類難以被取代的價值，體現於人性情感、品味與深層經驗的轉化。舞蹈作為以肉身為媒介的藝術，正具備此種不可替代性，機器人再能翻滾也很難達到由人完成時渲染出血脈噴張的共情共感，今年米蘭冬季奧運花式雙人冠軍三浦璃來與木原龍一，以及單人冠軍劉美賢（Alysa Liu）所展現技術與藝術的維度，讓全世界感動落淚。他們的故事，如同John Dewey的主張：真正的自由，不是任意，而是建立在經驗累積與能力成熟之上。

因此，舞蹈人才若以專業強度與AI共融移轉，將能創造更大化的延展與多元，亦回應設立初衷，為永續開拓新契機。專才與博雅並非二元對立，專才，更有能力偏離規則而整合，Deconstruction as mastery，專才，是博雅的地基。

圖1 【築夢有約】《PRP喚醒操—反射性表現重置》工作坊 攝影：吳易珊

二、階段性學習曲線

舞蹈作為高度身體性、技術性與藝術性的學門，必然伴隨重複訓練、體能挑戰與自我修正。適度挑戰並結合支持性教學，有助於學生在困難中持續投入與成長，專業深化與未來適應力亦在長期實踐後逐步顯現。若在基礎尚未穩固之前，即大幅提高自由探索為主的課程比例，或將核心轉移至廣度鋪展的訓練，可能使學生錯失關鍵能力累積期，削弱應具備的技能基礎，未來開發性課程亦較可能停留於表層嘗試。專業能力是藝才教育系統的承重結構，而非附屬選項，每位學生的成長節奏各有不同，不同年齡與階段的學習曲線進程配置大致為：

- **國小與國中**：身體認知、基礎技術、規範紀律與人格形塑為核心，廣度探索與創意開發為輔。
- **高中**：深化專業強度之餘，加強美學與哲學素養及創意實驗。
- **大學與研究所**：隨能力與思想成熟，探索藝術性詮釋、發展個人風格及跨域創新。

美學與哲學思辨訓練亦屬長期教育歷程，須配合教育部相關課程，依循階段性學習曲線進行整體配置。深度是根，廣度是枝葉，扎根深厚，枝葉更能茂盛伸展，萬丈高樓平地起，羅馬非一日之功；專業核心穩固後，人文思想素養才能隨生命而自然內化並有效支持表演創作實踐。

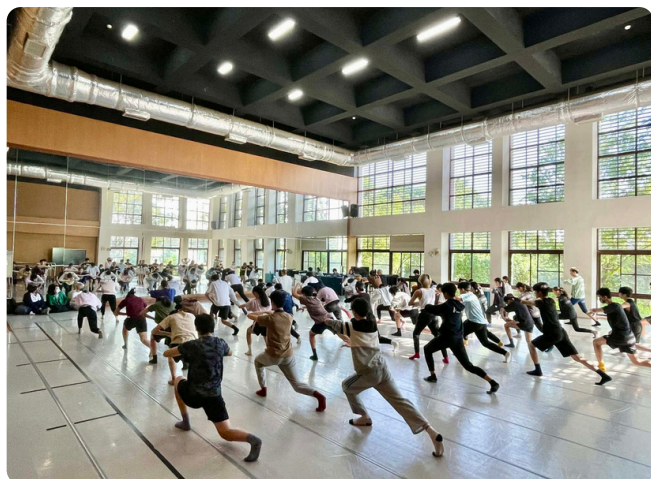

圖2 & 圖3 《身體新浪》系列，外籍客座教師工作坊
攝影：吳易珊

三、質化與量化的彈性

千里之行，始於足下；庖丁解牛，熟而生藝。

安德斯·艾瑞克森（Anders Ericsson）的「刻意練習法」證明，將「一萬小時法則」聰明且科學化的套用，最能適性揚才突破「天賦論」，讓原本以為自己能力不足的學生，創造出屬於自己的巔峰。由孩童開始最好，教師依據學生個別差異，於質量度靈活彈性調整教學策略，例如：

- 部分學生在技巧上進展迅速，部分則在表現力與創作思維中展現潛質。
- 生理與心理發展、包含性別的差異，需被理解與尊重。
- 透過細緻觀察與反覆科學化練習，引導學生找到最適合的成長節點。
- 「舒而不散，合而不僵」，身體訓練之道亦是質量彈性調配之理。

量的累積為質的深化奠基，從量的浸淫中得到質的體悟，創造力、表現力與審美能力得以融會貫通，未來因應環境變換和生活經驗累積後，更具不斷重塑自己的能力，學生得以成為身體說書人，將技術轉化為乘載生命敘事的舞蹈藝術表現。

舞蹈藝才班AI時代求生術

藝才教育的核心價值不在於短期量化成果，所追求的並非快速成效，而在於建構能支持長期深化並持續演化的學習系統，透過良好的階段規劃與適切的引導機制，學生可在穩固專業能力的基礎上，逐步形成其獨特性與藝術品味。

此外，專業訓練並不必然等同於辛苦與痛苦的累積。真正有機的養成，來自於「舒、合」有度與陪伴的教學情境中，讓學生看見自身能力進展、潛力被挖掘，理解學習歷程與表創之間的連結，形成具意義的挑戰與可感的成長回饋，專業要求便能轉化為兼具紀律、熱情、好奇與內在動機的學習狀態，專業深耕與學習快樂並非二元對立。

同時，學習發展並非直線進程，無論哪個階段，學生皆可能面臨方向調整與人生的轉彎。然而，專業訓練過程中所培養的專注力、耐受力、續航力、覺察力、解決問題、自我管理、包容性等特質，皆能成為人生的重要資本。正如 NVIDIA 創辦人黃仁勳於勉勵年輕世代時所強調：真正促使人成長與超越的，往往發生在面對困難與臨界挑戰之際；那些歷經磨練所累積的韌性與敏捷適應力，將成為面對未來世界的重要能力。因此，不因學生未必最終走向專業舞蹈職涯，便將質量要求與標準降低畫上等號；相反地，正因高品質的鍛煉，不僅形塑藝術品味，更名為學生奠定可跨域轉化的厚實基礎，成為舞蹈藝才教育的生命價值。

圖4 2024焦點舞團【曜】嘉義巡迴演出 暖身課
攝影：吳易珊

圖5 2024焦點舞團【曜】
與新加坡南洋藝術學院舞蹈學院及音樂學院共創演出
【Crossings】《際遇 Encounter》
攝影：焦點舞團

特斯拉（Tesla）執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）於今年1月接受專訪時拋出多項AGI時代的預言，細思其言可窺見：人類對於精神靈性與美的依附將更為強烈，而藝術正是超越物種的「無用之用，是為大用」。舞蹈藝才班教育為一項長期投資，從身體到思想至精神而抵達情感表述能力的養成，無論向左向右，皆需深耕於穩定結構中累積熟成，方能培育具備回應世界的表創理人才。扎根專業，回到根本，適性揚才向前走，建立一個無法被演算法複製、甚至可以實踐AI超級生成的能力，「愈科技，愈本質；愈AI，愈身體」，可為孕育未來舞蹈新世代的求生術。

藝才專欄

探討音樂班學生的入班動機與創新音樂教學

前言

因應藝才班教學與課程生態的逐漸變化，筆者從探討藝才音樂班學生的入班動機出發，分析藝才音樂班學生就讀音樂班的動機面向與夢想，並提出與時俱進的音樂教學融入創新的設計與實踐，以提升學生藝才潛能適性發展，符應學生學習需求與藝才音樂班發展趨勢。

一、藝才音樂班學生的入班動機

迎接初入藝才音樂班的孩子不過幾天光景，發現孩子的天真活潑已然取代初識同學、老師與環境的生澀不安。稚嫩的臉龐不時閃過一絲慧黠的神色，笑容中釋放的善意比預期的還燦爛，言語中透露的創意比想像的還精采。為了瞭解孩子的學習初衷，我分派一份課後任務讓學生思考為什麼就讀音樂班。

閱畢學生努力發想的學習單內容，新世代孩子就讀音樂班的多元動機大致可歸納為以下面向：

（一）家庭的影響

班上多數孩子提及媽媽對於自己就讀音樂班的影響。溫柔型的媽媽「建議」孩子就讀音樂班，主導型的媽媽被描述成「媽媽逼我去考，結果考上了，就逼我去讀音樂班。」才藝學習可說是家長希望孩子就讀音樂班的主因，有的希望孩子在國小課業較不繁重時多學些才藝，有的則是因為家長學過鋼琴，希望孩子也能學樂器，也有基於孝順的理由來讀音樂班：「媽媽希望我的鋼琴可以彈得跟別人一樣好，而且這樣子，媽媽就會很高興。」、「媽媽說要上音樂班，我也喜歡音樂班。」可見，家長對孩子就讀音樂班動機的潛在影響。

（二）音樂的本質

音樂是聲音的藝術，聲音是吸引孩子走向音樂的好奇趨力。有的孩子單純喜歡音樂美妙的聲音，也有孩子是因為兒時的玩具鋼琴而產生對音樂的興趣，及至年紀稍長開始學習彈琴。對孩童而言，樂器的外型 and 音色猶如豐富多彩的顏料，能吸引孩子好奇的目光或激發觸碰、征服樂器的想望。孩子小小的身軀希冀能透過或吹、或拉、或奏而在空間恣意玩玩聲音的實驗，駕馭樂器成為孩子學習音樂最初的想望，而入班後可和同學一起合奏「玩樂器」亦成為孩子的期望。

其他學習音樂的理由，還有諸如「可以聽到各種音樂」、「可以學到音樂家故事」、「希望音樂成為興趣」及「可以感受豐富的音樂」等。而聆聽年長孩子的音樂會亦是學習催化劑，有的孩子因為去過鄰近國中音樂班的畢業音樂會，很羨慕大孩子們的音樂表演，「想跟大哥哥、大姊姊一樣厲害」因而選擇就讀音樂班。

（三）音樂以外的其他「福利」

隨著少子化，音樂班入班人數有逐年遞減的趨勢。班上人數少，「學校每天的營養午餐可以吃超多碗飯」天真地成為孩子就讀音樂班的誘因；有的孩子是基於促進健康或獎勵的理由學習音樂：「我會氣喘，學單簧管不但氣喘變好，還吹得很好。」、「琴房的老師下課都會有小獎勵。」外在獎賞對於年紀小的孩童通常能有效激勵學習。其他，有趣的動機如：「學校制服比較好看」、「想要認識新朋友」、「作業比較少」、「學校比較大」、「覺得上音樂班很好玩」、「讓自己變得很厲害」、「對於個人發展有幫助」、「師資好、設備及資源完整」等理由，也是吸引孩子選擇報考就讀音樂班的動機。

二、創新音樂課程與教學

猶如音樂班孩子入班動機的多元呈現，因應時代需求與趨勢的發展，音樂教學必須更有彈性以融入創新的課程發展，創新音樂教學舉隅如下：

(一) 統整藝術與生活的音樂課程

十二年國教素養課程設計以結合情境化、脈絡化的學習，整合知識、技能與態度，強調學習歷程、方法與策略，達成實踐力行的表現為原則，希冀培育「解決生活中的問題」之素養，達成十二年國教終身學習理念。綜覽藝才音樂班的課程實施，音樂會成果發表的舉辦相關許多音樂學習內容與表現。其中，對外宣傳文宣與行銷之概念與實踐是音樂推廣與音樂會圓滿成功的重要一環。

因此，在音樂欣賞或專題課程中融入「實習音樂會宣傳單設計」實作活動，藉由學生實地探勘當地文化藝文表演活動中心，進行相關音樂會宣傳資料的搜尋，讓學生實地感受藝文表演場地的「境教」氛圍，以課堂任務潛移默化情境化的學習。繼而，為讓學生體現「實踐力行的表現」原則與實踐的理念，分派學生完成實習音樂會宣傳單設計作品的作業任務，以音樂會為主題設計宣傳單作品，將主題、時間、地點、演出者等訊息一一融入個人的設計作品中，讓學生在作品中實作課堂所知，實踐自造者 (maker) 的概念。

「實習音樂會宣傳單設計」實作活動以藝文學習結合生活脈絡場域，除了符應十二年國教素養課程設計所涵蓋的原則，在宣傳單的設計與優秀作品評選中，亦可培養學生批判思考、討論表達、解決實際生活的能力，達成統整藝術與生活的音樂課程教與學。

(二) 提昇國際文化語言溝通競爭力的雙語教學

英語是跨文化溝通的媒介與地球村通用語，音樂與語言的跨域學習強調雙語音樂溝通效能的重要性，可提昇音樂學子國際競爭力。除了讓學生在音樂學習中有轉換音樂語言與生活英語學習的橫向效益，擴大使用非母語的溝通領域，亦可強化國際語言的運用與視野。此外，家長的共識與認同也是音樂教育成功的助力，以家長普遍重視孩子外語能力的趨勢與現象而言，雙語音樂教學的創新教學不啻為提升藝才班競爭力的推廣策略。

圖1 實習音樂會宣傳單製作 資料來源：筆者提供

結語

「成為音樂家」是大多數音樂班孩子的夢想，有的孩子夢想未來能和莫札特、貝多芬一樣厲害，有孩子期望以老師、作曲家或音樂博士作為未來的志向，還有孩子長大要去教會司琴。不管孩子的願望多麼天馬行空，不管夢想是來自父母的期望或後天學習環境的栽培，引導孩子思考是夢想起步的開端。因為音樂的產出來自驚人的毅力與不間歇的練習，能以夢想及適性潛能引領孩子前行，學習就不會輕易放棄。

在漫長的音樂藝能養成過程中，家庭環境扮演重要的陪伴，而音樂的本質則能啟發孩子的好奇心作為學習的開端。對於年紀小的孩子而言，外在動機與鼓勵有正增強的作用，而正向引導孩子建構夢想，可以幫助孩童邁開小小步伐，跨越音樂學習與五線譜間線的鴻溝，化抽象符號為多彩的音律變化。在家庭支持、學校專業藝才音樂教育，以及創新音樂教學的引導之下，孩子的音樂細胞可以日益茁壯，藝術潛能得以開花結果！

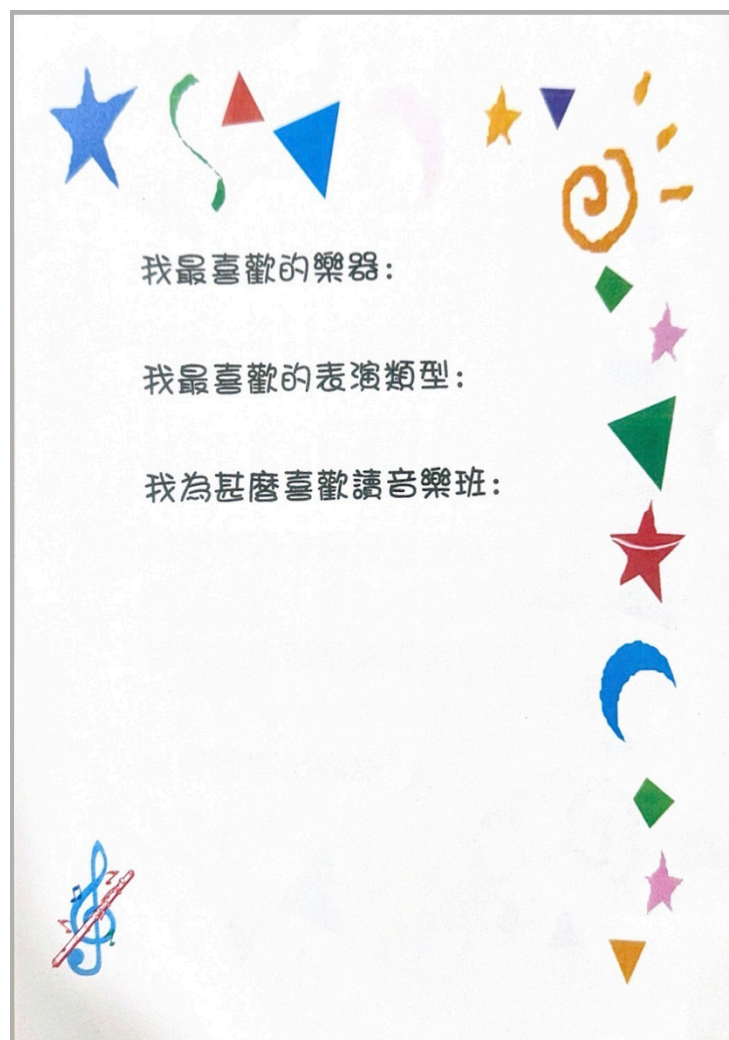

圖2 學習單 資料來源：筆者提供

參考文獻：

連瑞淇 (2025, 5月)。雙語音樂教學的實施與跨域學習。藝術才能專長領域輔導團電子報, 22, 13-14。
<https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/article/detail/303>

藝才專欄

天賦不只一種樣子：走出框架，看見潛能

在藝術才能班的教學現場，教師經常面臨一個看似合理、卻值得反覆省思的假設：學生既然已通過術科測驗鑑別入學，能力應該相對接近，課程也就能以同一套進度與標準推進。然而，多數藝才班教師的實務經驗都會告訴我們，事實並非如此。即使通過相同鑑別門檻，學生之間在視覺感受力、色彩直覺、空間理解、媒材敏感度、敘事能力與創作思維上，依然存在高度的個別差異。

真正決定學生未來是否能找到自己專長方向的關鍵，從來不只在入學考試，而是在教師日復一日的課堂中，是否願意看見這些差異，並為差異保留發展的空間。

術科測驗只是起點，天賦真正顯現的地方在課堂

入學術科測驗多半以平面技法與基礎造形為主，這樣的設計有其必要性，可以初步篩選學生是否具備基本觀察力與表現能力。但不可忽略的是，測驗本身無法鑑別所有類型的藝術天份。許多孩子真正的潛能，是在長時間的創作歷程、與不同媒材的互動、以及反覆嘗試與修正的過程中才逐漸浮現。

例如，有些學生在素描考試中表現平平，卻在立體構成課中展現極佳的空間理解能力。他們能迅速掌握結構、重心與材料的支撐特性，對立體形式有近乎直覺的掌控。若僅以平面表現作為能力判斷的唯一依據，這類學生的天賦極可能被低估，但其潛力卻可能正好走向建築、工業設計、裝置藝術或舞台設計等專業領域。

也有學生在線條與結構訓練上發展較慢，卻在彩繪課中對高彩度色彩與情緒張力具有極高敏感度。畫面或許不追求寫實，卻擁有強烈的視覺辨識性與個人風格。這樣的孩子未必會成為學院派畫家，卻極可能在插畫、動畫背景、品牌視覺或視覺設計領域中發光發熱。

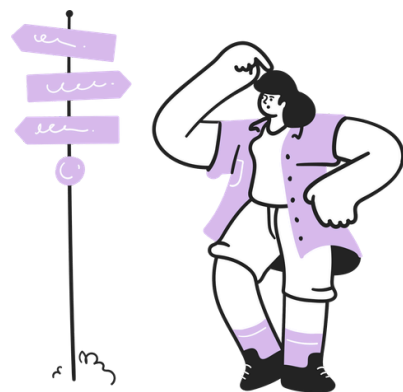
還有一些學生，作品完成度未必突出，卻總能提出深刻的主題、具有象徵意義的意象，對生活細節與人事觀察極為敏銳。他們的強項並不在技法，而在「觀點」與「敘事」。若過早以技巧不足為評價核心，反而容易壓抑其成為影像創作者、動畫敘事者、繪本作者或文化工作者的潛能。

這些例子都提醒我們：天賦往往不是在考試裡被完整看見，而是在課堂中被慢慢發現。

差異不是問題，而是藝才班存在的意義

藝術才能班的核心精神，從來就不是培養一批風格一致、表現相同的學生，而是為了承接各種不同類型的藝術敏感度與創造潛能。這也意味著，在課程設計與教學實踐中，教師必須逐步從「齊一進度」的教學思維，轉向「共同目標、不同路徑」的專業判斷。

真正的專業，不在於把每一位學生都教成同一種樣子；真正的專業，是能在同一個學習主題中，讓不同孩子以最適合自己的方式發展，並逐漸看見自己的位置。

教師可立即實作的差異化教學策略

在不違背課程架構與教學進度的前提下，教師其實仍有相當大的專業空間可以回應學生的差異。以下做法具高度可行性，也最貼近實際教學現場。

一、同一主題，不同表現媒材

以「島嶼記憶」為例，所有學生皆以此為共同創作主題，但在表現形式上可以給予不同選擇。空間感較強的學生可進行立體裝置或模型製作；色彩敏感度高的學生可用壓克力或混合媒材表現；敘事導向的學生可發展插畫連作或分鏡草稿；設計取向的學生則可轉化為視覺設計作品。所有學生共享同一個學習核心，但透過不同路徑展現長處，既維持課程一致性，也真正尊重差異。

二、善用彈性課程，為專長深化保留空間

彈性學習課程是藝才班推動差異化教學最重要的制度工具。教師可規畫立體造形、色彩實驗、插畫與數位繪圖、多媒材創作、影像敘事等短期工作坊，讓學生依興趣與天賦選修。當學生能在某一專項中持續深耕，學習動機、自我認同與專業自信，往往都會同步提升。

三、評量以歷程為核心，而非只看成果完成度

若評量僅關注畫面是否精緻、是否符合單一標準，某些類型的天賦很容易被制度性忽略。教師若能同時觀察學生是否願意嘗試、是否能持續修正、是否能清楚說明創作想法、是否展現個人觀點，將更有助於識別學生長遠發展的潛力。

AI是輔助，不是捷徑：讓學生更快進入高層次創作思考

人工智慧逐漸進入藝術教育現場已是不可避免的趨勢，但在藝才班中，AI不應被視為取代訓練的捷徑，而應被定位為——協助學生更快進入「構想轉化、風格選擇、視覺敘事與符號思考」等高層次創作歷程的輔助工具。

對構想豐富但技法尚未成熟的學生而言，AI能幫助他們將腦中想像快速視覺化，作為後續手繪或多媒材創作的參考；對構圖與配色掌握較弱的學生而言，AI可作為分析與模擬的工具，協助理解「為什麼這樣安排比較好」。最終的判斷、修正與完成，仍回到學生本身。

這樣的使用方式，並非降低藝術教育的標準，而是讓學生更早上藝術教育真正應該抵達的層次。

圖1 AI在創作中扮演的角色
資料來源：筆者提供（AI生成）

升學考試與比賽的現實限制：教師更需要守住教育的本質

不可否認，在高中階段，升學考試、術科測驗與各類競賽，確實對課程節奏與教學取向形成高度現實的壓力。考試與比賽往往偏好可被量化、可被比較的能力，這在某種程度上，也壓縮了多元創作形式的發展空間。

然而，正因制度有其限制，教師的專業眼光才顯得更加關鍵。若課堂只剩下應試導向，許多尚未在考試與競賽中發光，卻擁有深層創造潛力的學生，將更容易被忽略。此時，教師是否仍願意在評量與教學中，為不同天賦形式保留理解與空間，將深刻影響學生對藝術的自我認同與未來選擇。

圖2 具特殊才能的學生往往在內心有著豐富強烈的想法 資料來源：筆者提供（AI生成）

結語：在課堂中，陪孩子慢慢走向自己的光

在藝才班的教室裡，孩子們每天都在嘗試、在修正，也在一點一滴中認識自己。有些孩子的亮點很快就被看見，有些孩子則需要更長的時間，才會慢慢顯露出屬於自己的色彩。當教師在忙碌的教學與升學、比賽的現實壓力中，仍能願意為孩子多留一點時間觀察、多給一點傾聽，適時調整教學方式，或透過分組、協同教學、外聘師資與跨校資源，為學生搭起更多學習的橋樑，孩子便多了一分勇氣，也多了一條可以安心探索的路。

藝才教育的價值，不只是在培養少數在成績與比賽中表現出色的孩子，更是在陪伴每一位學生，在不斷嘗試與累積中，慢慢找到自己的方向，建立對自己的信心。即使有些孩子未必走上藝術相關的專業道路，這段在藝才班累積的觀察力、創造力與表達能力，也會成為他們日後面對世界的重要養分。只要課堂裡始終保留著溫度與彈性，讓孩子可以安心探索、自在發展，藝才班就能成為許多孩子生命中一段溫柔而深刻的學習旅程。

藝才專欄

蛻變之路：

《白天鵝與●天鵝：醜小鴨的個人特質養成與轉化》

當前的藝術才能舞蹈班的教育體系正經歷一場轉變。過去，學生常被期待朝向一種理想化、單一典範的樣貌發展，現今舞蹈教育的核心已逐漸轉向協助學生認識自身特質，完成屬於自己的轉化歷程—最終展翅成為優雅的白天鵝，或是擁有獨特能量與風格的黑天鵝。本文將深入探討如何透過個別化計畫、技術與情感的融合，以及國際視野的開拓，引導每一位舞者在舞台上綻放獨一無二的光芒。

在傳統藝術才能舞蹈班的教育，學生常被朝向一種理想化、標準化訓練，「醜小鴨」在舞蹈班中，往往未被看見潛能的學生。他們可能在柔軟度、外型比例、技術成熟度或舞台表現上，尚未符合主流審美標準，卻不代表缺乏藝術價值。相反地，這些學生身上常蘊含高度的感受力、獨特的肢體質感、強烈的內在情緒或非典型的創造能量。

若教育者僅以「白天鵝模型」作為唯一養成方向，這些特質極可能在訓練過程中被壓抑，甚至被視為缺陷而逐漸消失。隨著教育觀點的轉變與多元價值的深化，我們逐漸意識到：舞蹈教育的真正核心，並非複製標準化的身體條件與表演形式，而是在專業培訓中，協助學生認識自身特質，完成屬於自己的轉化歷程。

圖1 IAF新加坡國際舞蹈大賽 & 圖2 亞太盃舞蹈大賽現代組 來源：永樂國小提供

在教學中，「個人特質的養成與轉化」並非放任學生自由發展，而是一種高度專業且有意識的引導歷程。教師需透過觀察、對話與反思，引導學生覺察自己的身體條件、心理狀態與學習模式，進而在技術訓練中進行差異化調整。例如，有些學生適合透過結構清晰的反覆練習建立安全感；有些學生則需要較多即興、意象引導與情緒連結，才能真正釋放身體潛能。這樣的教學策略，不僅提升學習效能，也有助於學生建立自我認同。

轉化，是舞蹈教育中最具價值的歷程。從不確定、被比較、被質疑的「醜小鴨」階段，走向能理解自身優勢與限制的成熟舞者，這段過程往往伴隨挫折與掙扎。若教育者能在培訓中融入情緒覺察、自我調節與反思機制，學生便能學習如何面對壓力、調整期待，並將內在經驗轉化為舞台表現的深度與厚度。此時，黑天鵝不再是偏離標準的存在，而是藝術舞台上不可或缺의多元聲音。

因此，舞蹈班培訓計畫關鍵，在於建立一套能夠辨識、理解並回應學生個別差異的教學系統。

- 系統化培訓機制：建立清楚的學習方向，學生不再機械式地複製老師的動作，而是理解「為何而學」以及「如何學習」。從被動要求到效率提升，學生能更精準地掌握動作背後的動力來源。
- 提升身體運用的效率：在個別化的學習引導下，學生學會審視自己的身體結構，並在專業反饋中找到適合自己的方式，提升動作吸收的效率，更降低了因盲目練習而導致的運動傷害。將技巧與情緒融合，舞者開始學習如何將內在情感灌注於外在技巧之中，讓每一個動作都充滿生命力。
- 競賽觀點的重塑：透過師長、競賽評審的專業之眼，舞者得以看見自己的盲點。指導老師將針對學生的情緒表達、技巧穩定度及學習主動性，給予具體而深入的回饋，競賽作為成長的階梯而非終點。完善的培訓制度能協助學生對競賽建立正向且健康的觀點。
在專業導引下，競賽不再是令人窒息的排名壓力，而被賦予了多層次的教育意義：
 1. 檢視歷程的契機：重點在於自我突破。
 2. 累積舞台經驗：透過競賽，培養穩定的心理素質，理解舞台魅力的建構需要技術與心態的雙重支撐。
 3. 正向面對勝負：培訓中，當學生能以成熟的態度面對失誤，並從中汲取成長養分時，競賽的價值便超越了獎牌本身，轉化為生命中珍貴的素養。
- 舞蹈素養的深化：從動作技巧到藝術靈魂，當學校培訓機制將重心放在「個人特質」的養成與轉化時，學生對舞蹈的理解也隨之深化。這正是從「舞者」走向「藝術家」的必經之路。

圖3 北市舞蹈比賽古典舞組 來源：永樂國小提供 攝影：賴壽山

在學習初期，許多孩子可能因為柔軟度不如人、彈跳高度不理想而顯得退縮。然而，在個別指導的環境中，教師能針對個別差異給予即時且精準的回饋與鼓勵。當孩子感受到自己的努力被「看見」，自己的特質被「理解」時，內在動機便會油然而生。

學生開始不再停留於「轉了幾圈」或「腿踢多高」的表層思考，而是開始探究動作背後的情感意涵。他們學著將個人的生命經驗融入角色中，透過肢體傳遞出對音樂、對角色、對藝術的理解。當學生意識到自己的特質（例如：動作雖然不優雅但極具力道）並非缺陷，而是尚待開發的「黑天鵝」潛能時，他們的態度會自然地從消極轉為主動、積極，展現出強烈的練習熱情與挑戰自我的渴望。

藝術才能教育最深層的價值：每一隻天鵝的羽毛顏色不同，並不代表優劣，而是代表了在舞台上不同的光芒。透過專業的引導、個別化的計畫與國際視野的開拓，讓每個醜小鴨都能完成自己的蛻變、展現獨特的羽色，在世界的中央綻放屬於自己獨一無二的多元之美。

「不要害怕與眾不同，因為那正是你身為天鵝最美的羽色。」

圖4 培訓學生群 來源：永樂國小提供

藝才簡介

資料來源藝術教育推動資源中心各校課程填報系統。

國立斗六高級中學

美術班

本校位於雲林縣斗六市，自民國35年創校，一路走來雖筆藍縷，然辦學績效倍受地方之肯定。民國85年應地方要求及學校整體發展規劃，申請成立美術資賦優異班（美術班），亦為雲林地區首創。

美術班成立至今，除了在教育成效的提升之外，學生無論在校內藝文活動的策劃與執行、校外競賽或地方藝文活動等面的積極參與，倍受社區學子與家長們好評與肯定。學習方面主要以適性發展為向，並於過程之間累積藝術精神涵養、想法創意與技巧，未來以研究型大學為主要升學目標。

雲林縣

雲林縣私立正心高級中學國中部

音樂班

正心創校的全人教育願景就是建立信、望、愛的友愛校園、溫馨與人文藝術校園以及多元豐富學習內涵的創意健康校園。音樂、美術教育就是落實全人教育的特色之一。

國中部音樂班成立於 1990 年，三年後高中部音樂班成立。音樂班目前有管樂團、打擊樂團、弦樂團與合唱團，曾應邀各地演出，諸如：日本濱松泛太平洋管樂節、香港亞洲管樂節、奧地利中歐管樂節、嘉義亞太管樂節、歷年嘉義國際管樂節、李前總統卸任感恩晚會、海地總統歡迎會、西螺古坑綠色隧道結盟典禮、台灣區第一屆全民運動會開幕典禮、2002 年扶輪社 3470 地區年會開幕典禮等，精湛的演出受到各界好評與讚賞，並多次在全國學生音樂比賽中獲得佳績。樂團在指揮的帶領下，能演奏各種不同風貌的曲目，著實令人感到欣慰。經過正心 6 年的音樂薰陶，相信他們將逐步地成為一位具有完備音樂學識與演奏唱能力的音樂人才。

一、學校及藝術才能班簡介

本校秉持創校「全人教育」的願景，依托「信、望、愛」的核心價值，致力於營造一個友愛、溫馨、且富有藝術與文化氛圍的校園。國中部美術班的課程核心在於「人文素養的陶養」與「多元能力的啟發」，我們重視學生內在涵養的培養、藝術表達的提升，以及社會參與的實踐。

藝術教育不僅僅是技藝的傳授，更是價值觀與美感的塑造。透過系統化的課程設計與創作過程，學生將學會理解生活、感受世界並關懷他人，進而實踐「藝術即生活、生活即藝術」的教育理念。

國中部美術班創立於1990年，是雲林縣最早成立的國中美術班。目前每年級設有兩班，每班26人。美術班擁有專任教師四位，其中兩位為碩士，兩位為學士，分別教授造型藝術、彩繪技法、書畫藝術、版畫與設計及美術鑑賞等課程。此外，亦聘請專業藝師教授民俗技藝-捏麵雕塑課程。

多年間，在學校支持、全體師生的共同努力、家長的信賴，以及雲林縣教育處與文化處的輔導下，美術班取得了豐碩的成果。除了在各類美術比賽中屢獲佳績外，學生的學習成果也於文化展覽廳舉辦的畢業展中展示，並獲得家長與社會各界的廣泛支持與肯定。

二、設班願景

1. 培養兼具藝術創造力與人文關懷精神的未來藝術人才。
2. 發展學生美術專業知能與跨文化理解力，引導其形成批判性思維與創意思考能力。
3. 強化學生對生活、社會與世界議題的關注，藉由藝術實踐展現個人觀點與社會責任。
4. 落實學生為中心的教學理念，建構共享、觀摩、合作的學習社群。
5. 鼓勵學生主動參與藝文活動、發表成果，拓展其藝術表達力與國際視野。
6. 培養學生具備跨領域整合、科技應用、反思表達與團隊合作的未來關鍵能力。

三、設班目標

1. 能探索美術創作的動機與內涵，選擇具人文或社會關懷意義的題材，靈活運用形、色與造形語彙，整合平面、立體與科技媒材進行創作。
2. 熟悉各類媒材與技法操作，並具備創新應用與問題解決能力。
3. 能觀察與分析藝術作品之形式、風格與背景，理解不同創作者的表現手法與文化脈絡，提升藝術鑑賞與評論能力。
4. 積極參與校內外藝文活動，透過創作表達對生活、文化與社會的關懷，實踐藝術的人文精神。
5. 能自主規劃創作主題，記錄創作歷程、進行自我反思與成果展演，增進藝術表達與溝通力。

提供系統、完善、精華的藝術課程，優質的中學學科教育，以及完善的人格教育：

- 一、藝術專業課程包括舞蹈、美術、音樂三科，分別以中國古典舞、西方正統美術、東西方器樂為主，自編分級、適性的教材，培育藝術創作與展演的傑出人才。
- 二、符合教育部對國民中學與高級中學的學科教育要求，並提供美學、藝術理論與藝術鑑賞等藝術文化課程，深植學生藝術修養。
- 三、將道德價值融入藝術與學科課程，兼顧學生專業技能、文化學習與人格發展，培養學生優美典雅氣質。

本校音樂科重視品德教育，以純真、純善、純美的傳統藝術文化為教育的內涵，兼重東西方藝術的精隨，讓學生在充滿藝術氛圍的環境下快樂學習，在潛移默化中融會中西文化與藝術的精華。以傳統古典藝術為學校的主要特色，教導傳統古典藝術、強調上台表演發表能力，並招收外籍學生，以培育傳統及具國際視野的藝術家為辦學使命，以致力於復興古典藝術文化。

設班願景：

- 培育藝術才能優異的學生，養成藝術與文化發展之基礎人才。
- 培育兼具學科專業、傳統藝術文化專精之傑出藝術人才。
- 培育具有分析、應用、鑑賞、創作能力的藝術人才。

發展特色：

- 兼重中學領域課程與藝術課程，建立古典藝術學校特色。
- 傳統古典藝術純正意涵，發展學生藝術能力。
- 完善規劃六年一貫藝術實驗教育課程，培育舞蹈、美術與音樂傑出人才。
- 提供學生住宿，管制3C產品，落實教育生活形成整體。

雲林縣立蔦松藝術高級中等學校國中部

美術班

美術科以弘揚純真、純善、純美的正統藝術精神為宗旨，以西洋傳統美術教學為主軸，提供系統的基本功訓練課程，並開設油畫、雕塑、多媒體設計、服裝實務等選修科目。

本校美術科同時注重育成學生的傳統審美價值和優秀藝術家所應有的藝術素養、心性修為，為未來新文化發展提供具有堅實基礎的種子人才。

舞蹈班

期能以端正學生生活常規、品德教育為根本，以純真、純善、純美的傳統藝術文化為教育的內涵，兼重東西方藝術的精髓、及教導技法與知識，讓學生在充滿藝術氛圍的環境下快樂學習，在潛移默化中融會中西文化與藝術的精華。激勵學生自發、主動積極的學習精神，精熟學習各學科專業領域，以及透過體驗古今的表演藝術之美，重視欣賞、創作、發表的學習歷程來體驗學習藝術課程。在課業與活動並重下，以追求優異的學習效果，教育目標明訂為：

- 培育舞蹈藝術才能優異學生，養成古典藝術與文化發展之專業人才。
- 培養術德兼修、學術兼備之藝術人才。
- 培養學生高尚品德，提升社會倫理道德。

雲林縣斗六市鎮西國民小學

音樂班

鎮西國小音樂班創立於民國75年（現為藝術才能音樂班），為雲林縣唯一設置有音樂班的音樂績優學校。學校雖歷史悠久，但卻能時時檢視校務現況隨著大環境的變化做出改變，不斷更新、調適，以全人教育的精神實踐108課綱有三大理念：自發、互動、共好。在歷屆校長的帶領以及親師生共同努力下，音樂班成績斐然，深獲外界肯定。今年，音樂班管弦樂團、管樂團及弦樂團均獲得「113學年度全國學生音樂比賽國小團體組A組-優等」的殊榮，而音樂班學生參加「113學年度全國學生音樂比賽國小個人組A組」亦獲得優等的佳績。除此之外，也為本縣及藝術與人文素養的提升奉獻不少心力，讓雲林縣的音樂教育向下紮根，成為雲林縣音樂藝術的推廣中心。

鎮西國小藝術才能音樂班以『教學課程深化』與『表演藝術廣化』為本，為孩子打造了優質的藝術學習殿堂，不僅讓孩子們學會音樂，更培養他們學會生活、擁有勇氣和智慧的能力。鎮西國小藝術才能音樂班熱忱歡迎大家的加入，共享藝術之美、學習之樂。

雲林縣斗六市斗六國民小學

美術班

本校藝術才能班美術類（以下簡稱美術班）經營方向係依校務發展計畫、校本課程精神及美術才能優異學生之學習需求進行規劃，透過優良師資之專業教學，提升藝術專長與創意思考能力，兼重品德陶冶及生活教育，以培育專業藝術教育所需之基礎人才。

舞蹈班

斗六國小以運動、舞蹈—動感、視覺藝術—美感及音樂—音感等多元全面性教育、建築視覺空間的調配及自然環境的注重，營造溫馨的教育天地，藉由感官的美淨化心靈，以達潛移默化的發揮。塑造能聆聽、感動、思考、表達、創作及欣賞的新國民。

動態資訊

公開授課

探索室內樂的音樂對話暨克拉拉·舒曼的藝術情懷

音樂組 2026年03月11日

社會設計的SEL學習

美術組 2026年03月18日

活動預告

公開授課

舞知所行

研習代碼 | 5119637

時間 | 115年04月30日 (四) 13:30-16:30

地點 | 嘉義市東區崇文國民小學

人數 | 以實體15人、線上60人為原則

授課 | 嘉義市東區崇文國民小學 楊芬林教師

與談 | 國立臺北藝術大學舞蹈學系 曾瑞媛教授

主持 | 新北市立清水高級中等學校 尤曉晴教師

年度研討會

SELs :

藝術 X 才能 X 覺察 X 幸福感

時間 | 115年06月15日 (一) 09:00-17:00

地點 | 國立臺灣師範大學

指導 | 本輔導團團長武曉霞司長

主持 | 國立臺灣師範大學音樂學系吳舜文副教授

藝術教育推動資源中心
輔導團專區【研習活動】

輔導團電子報可以訂閱囉！

藝術教育推動資源中心
【電子報】

1

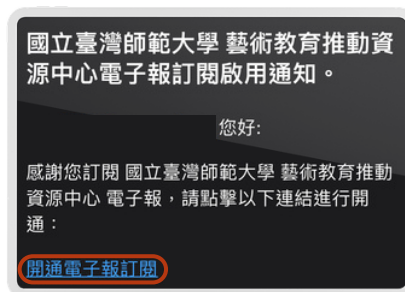
- 至藝術教育推動資源中心官網點選輔導團「電子報」進入②。
- 或點選此[連結](#)，進入②的頁面。

2

- 輸入您的信箱後，本中心將寄送訂閱啟用通知至您信箱。

3

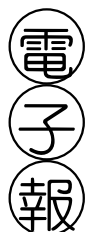

- 請您至填寫之信箱點選此信件，並按「開通電子報訂閱」即可成功訂閱！！

2026年03月 | 第二十五期

天生我才必有用—
潛才·選才·育才

專論/新知/專欄為作者個人觀點
※本電子報歡迎分享及賜稿

 教育部藝術才能專長領域輔導團